

1° JORNADAS DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA MÚSICA

Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata

19 de Agosto de 2016

¿CÓMO FUNCIONA LA MÚSICA EN TU INVESTIGACIÓN/PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN?

*“Compartiendo experiencias, desafíos metodológicos, intervenciones sociopolíticas
y abordajes sociales de la música”*

La música independiente de los suburbios. El caso de Avellaneda

Autor:

Guillermo Quiña* (Universidad Nacional de Avellaneda – Universidad de Buenos Aires). gquina@sociales.uba.ar

La presente propuesta de investigación se plantea una exploración de la industria de la música en el sur del conurbano bonaerense y el Partido de Avellaneda en particular, reconociéndola en un contexto doblemente caracterizado por el rol de la cultura como recurso para el desarrollo social de las comunidades y el actual crecimiento de las industrias culturales y creativas a escala global.

Si bien la relación entre indies y majors en América Latina, en general, y Argentina, en particular, ha sido menos estudiada que en otras latitudes, se ha encontrado atravesada por la problemática de la distribución, aunque con vínculos menos fluidos de acuerdo al menor tamaño del mercado local. Esto explica gran parte de las dificultades de crecimiento que muchos sellos discográficos “de nicho”, es decir, especializados en algún subgénero musical específico, experimentan localmente, debiendo recurrir al trabajo propio y la colaboración de amigos, familiares y conocidos para sobrevivir, cuando en otros

* Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Profesor Adjunto regular de la materia Industrias Culturales Fonográficas en la Universidad Nacional de Avellaneda y docente de la materia Teoría Sociológica en la carrera de Sociología, UBA. Dirige el proyecto de investigación UNDAVCyT “Las industrias culturales en el conurbano bonaerense. Una exploración de la producción musical independiente en el Partido de Avellaneda.” (programación 2015-2016), en cuyo marco se inscribe esta presentación.

países, principalmente de Europa, han resultado empresas exitosas de gran facturación. La distancia entre unos y otros se comprende cuando se advierte que, por ejemplo, la facturación total por venta de música en Argentina representa una trigésima parte de la correspondiente a Gran Bretaña. Esto reviste especial importancia en la consideración del carácter fuertemente solidario y asociativo de muchos proyectos y emprendimientos musicales independientes, lo cual a veces puede dar lugar a situaciones de empleo impago o inclusive pagado por debajo de su valor, algo que incide fuertemente en la sustentabilidad de los proyectos musicales en la medida en que dificulta la generación de ingresos regulares y suficientes para sus miembros, pese a su gran capacidad para generar permanentemente nuevas oportunidades. Se conforma así una tensión entre dichas oportunidades y las condiciones concretas en que se despliegan que resulta fundamental no perder de vista.

La producción musical independiente, que comprende pequeños emprendimientos privados y autogestivos de trabajo musical editado y en vivo, es abordada en virtud de: a) su sostenido crecimiento en los últimos 15 años en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires; b) su aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales; c) su capacidad de generar oportunidades de empleo y participación social a nivel local.

Nuestra hipótesis plantea que la producción musical independiente representa una fuente significativa de oportunidades concretas de empleo y participación para la comunidad local. En atención a ello, el objetivo es explorar la realidad actual de la industria musical independiente en el partido de Avellaneda, atendiendo a su capacidad para generar empleo, participación social, diversidad cultural y ejercicio en el uso de las nuevas tecnologías.

Con vistas a ello, se plantea resolver los siguientes interrogantes:

¿Cuál es la dinámica de la producción musical independiente en Avellaneda?

¿Quiénes son sus actores principales y cuáles son sus características y necesidades?

¿Que oportunidades concretas de empleo y participación se encuentra en condiciones de ofrecer?

¿Que implicancias tiene en la apropiación de las nuevas tecnologías digitales?

¿Cómo contribuir a su fomento y desarrollo en el distrito?

A tal efecto, se proponen los siguientes ejes temáticos, que podrán albergar distintas cuestiones, a desarrollar en el proyecto:

- a) la industria fonográfica: edición musical, digitalización, nuevas estrategias de negocios;
- b) la música independiente: emprendedorismo, autogestión y diversidad cultural;
- c) políticas culturales: participación, inclusión social y desarrollo económico local;
- d) el trabajo creativo: nuevas tecnologías, agregación de valor, industrias creativas.

Nuestra propuesta se funda en la necesidad de continuar en el plano local concreto del Partido de Avellaneda con la indagación de la relevancia de las industrias culturales en general y musical en particular y la sistematización de datos que resulte provechosa en el diseño de políticas culturales de los distintos niveles de gobierno que las tengan por objeto con miras a impulsar el desarrollo económico y social local.

Los resultados de la investigación esperan representar contribuciones en múltiples áreas de conocimiento. Primero, hacia la economía de la cultura y las industrias culturales, interviniendo en los debates sobre la relevancia económica de la producción musical independiente y el desarrollo y las particularidades del trabajo creativo, temática plenamente vigente a escala global en sintonía con la realidad actual de la llamada economía creativa. Segundo, respecto de una serie de debates en que intervienen distintas disciplinas como la sociología, la antropología, los estudios culturales y, en menor medida, los estudios sociales sobre la música, en torno de las implicancias concretas de las tecnologías digitales en los procesos de producción de sentido, la capacidad de la producción cultural para transformar las desigualdades sociales así como para reproducirlas dentro de la esfera cultural o la constitución de la música como práctica privilegiada de producción de subjetividades e identidades. Finalmente, la tercera

contribución se orienta hacia el campo de la gestión y la política cultural, donde se intervendrá en especial en discusiones acerca de la autogestión de emprendimientos culturales y el diseño de políticas públicas enfocadas en el impacto local de la producción musical.

Su indagación se llevará a cabo desde un enfoque interdisciplinario que articule miradas provenientes de la economía, la sociología, la antropología, los estudios culturales y los estudios sociales de la música.

Dada la inexistencia de estadísticas específicas sobre actividad, emprendimientos, facturación y empleo en la producción musical independiente, la exploración triangulación de técnicas y fuentes. Combinaremos así los datos cuantitativos referidos a la actividad musical independiente obtenidos en registros estadísticos de organismos públicos, privados y de cámaras empresariales y asociaciones gremiales de músicos con los cualitativos recogidos mediante la entrevista etnográfica (Sautú 1999), con miras a advertir la pluralidad de situaciones presentes en ella a través de la voz de los propios actores.

Existe, no obstante, un obstáculo epistemológico en torno de la entidad asignada a estas voces, pues a diferencia de otros abordajes sobre las industrias creativas de gran escala, los músicos y otros trabajadores vinculados a la música independiente no suelen advertir críticamente las condiciones de su trabajo, dada la naturaleza simbólica de los bienes que producen así como debido a que suelen trabajar sin relación salarial y con fronteras difusas respecto de su vida cotidiana y ocio. Ante esto, tendremos presente la voz del actor mas no constituyéndola en eje epistemológico sino realizando un análisis crítico que evite erigir su narración como una realidad transparente que prescinda de la crítica del investigador y, por el contrario, considere las particularidades de su existencia concreta.

Por último, la investigación propuesta se desarrollará en constante y simultánea interrelación entre el ejercicio teórico y el trabajo de campo, reconociendo la permanente construcción de teoría en la investigación.

Finalmente, nuestro proyecto se propone desplegar una doble línea de actividades de transferencia, hacia dentro y fuera del ámbito académico. Por un lado, respecto de los docentes y alumnos de la Universidad, hacia quienes se encuentra dirigida una serie de encuentros de presentación y debate de los resultados que tendrán lugar hacia el final del presente plan. En tal sentido, se prevé la participación no sólo de docentes y alumnos de la carrera de Gestión Cultural sino también de quienes en mayor o menor medida se encuentren involucrados con la problemática en cuestión o bien tengan interés en aproximarse, con el objeto de difundir las actividades de investigación en el conjunto de la comunidad educativa.

Por otro, está planificada la realización de talleres donde participen los distintos actores directamente involucrados en la producción musical independiente del distrito, desde músicos, gestores, gerentes de salas de música en vivo, ensayo o grabación, técnicos de sonido, entre otros, como así también funcionarios, profesionales y especialistas en gestión cultural y políticas públicas culturales. Estos talleres serán coordinados por los miembros del equipo de investigación, con el objeto de establecer un vínculo entre la investigación científica y la comunidad local así como en poner a disposición de los actores información precisa y actualizada que les resulte útil en su propia actividad.